

活用教法，巧解中国古代雕塑鉴赏难题

周建业

(江苏省天一中学 江苏 无锡 214101)

[摘要]在长期的教学实践中我们得出，高中美术雕塑鉴赏课教学一直存在一个难题，学生缺乏对真实雕塑的接触，在课堂中用二维图片去间接理解三维雕塑的材质和形象美，教师教学费力，学生理解困难。在化解这个难题时，教师作了一些尝试，帮助学生建立合理的艺术视角，培养必要的艺术人为素养。

[关键词]演绎；古代雕塑；鉴赏

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2020.05.374

中国古代雕塑教学历来是高中美术鉴赏课中的难点之一，主要原因是，教学内容离现实生活较远，学生可以直接接触内容有限。学生基于现代生活的审美标准，对古代雕塑的认知和审美特色的把握往往会产生很大的认识误差。如秦“兵马俑”，同学们从小学到初中能在不同的学科书籍中对其有所了解，学生更多的是对兵马俑宏大的私事有间接的感受，而对其中所反映的中国人物雕塑的艺术特色知之甚少。再如霍去病墓石雕群所反映的“汉代艺术的古拙”外貌如何理解？如何化解学生的认识困惑？也是教师在课堂教学中较为棘手的问题。

教师作为课堂教学活动的主导，教学效果直接体现了教师对教学内容的“演绎”能力。“教师的任务并不是把教材上的学科知识拿到课堂上重新讲解一遍，而是结合学生的认知特点和生活情境，用贴近学生生活和心理状态的各种方式，来重新演绎学科知识。”在一般情况下，教师引导学生鉴赏雕塑作品主要依靠图片来进行，当三维立体作品被影印成二维图片时，学生已经丧失对雕塑作品艺术美感中核心要素（材料美和形式美）的直观感受了。而失去这些要素，借助图片一味谈雕塑的艺术美就有如“雾里看花”般那么模糊了。高中阶段的美术鉴赏学习有义务教育阶段的美术欣赏，更侧重对艺术品的深入探究，注重学科知识的整合，从而学会用学科思维观看、分析艺术品，培养学生鉴赏艺术品的深邃“眼光”，逐步形成学科素养。而教师“演绎”艺术作品的角度、方式方法和能力，能否让学生有“耳目一新”“别具一格”之感，直接影响了学生对学科学习的兴趣和热情。

为化解教学难题，教师在教学中采用由浅入深，从直观到理性思考的方法，逐步解决这些难点，取得一定的效果。

一、情景演绎，让作品从平面走向立体

1、空间感知

在对学情进行分析后我们得出，高中阶段的学生已经通过各科渠道对兵马俑的艺术美有一个宽泛地了解。兵马俑组群严整、宏大、威武的陵墓守护者的艺术形象已深入人心。八千秦甲兵是何等的气势？如何让学生感受这压成欲摧的气势？教师在开展教学中通过前置作业准备，让学生在学校大课间武术操时有意识地感受全校三千学生集体操练的气势，而我们将要学习的兵马俑现有规模则成倍于我们学生的数量。学生通过特定情境感知大型群体集会的空间感，从而对群体性雕塑的空间有一个间接的感知。同时，教师通过请班级领操员结合学校新生军训集会操图片谈个人在此类群体活动中突而出时的心灵感受，从而进一步营造学生空间感受能力。

2、立体感受

教学中，老师选择有代表性的兵马俑单体图片让学生观看，体会人物的动作体态和心理状态，由学生代表进行模仿演绎，体验兵马俑归来的真实感，其他同学则作为“导演”，通过语言点评，动作纠正指导，帮助表演同学共同完成秦俑的角色扮演。最后由参与扮演的同学谈个人活动感受，对角色扮演成功与否的关键要素达成共识，让学生深刻体会兵马俑单体雄强的外形与刚毅的内心世界，为课堂教学的进一步深入做好铺垫。

二、抁土之间，创造宏伟壮丽的“艺术奇迹”

深藏千年的兵马俑拥有无穷的艺术魅力，让学生了解其制作方法对于进一步增进对兵马俑了解具有重要意义。每位学生都会有这样的好奇心：兵马俑是如何制作的呢？教师可以通过图例，通过专业雕塑工作者的模仿制作图例，向学生介绍兵马俑雕塑制作的一般方法，增进学生对雕塑艺术语言的认识。兵马俑在制作过程中采取模制与雕塑相结合的方法，头、手和躯干分开制作后套合为整体，入窑烧制后进行彩绘。在制作整个过程中，躯干模制后稍加修饰即可，而头部则需要进行精细的塑造，力求展示鲜活的人物特征和精神气质。兵马俑作为秦帝国军队的再现，军人特有的气质很大程度上依赖人物头部细节的刻画，这其中，“神”的准确把握和雕刻就显得尤为重要。正是由一个个生动鲜活的军士形象，组成了兵马俑宏伟壮观的景象。所以，通过对兵马俑单个形体制作的介绍，可以增进学生对兵马俑艺术特色的了解，更能深刻领会整体与局部之间的关系，促进学生正确的艺术观察方法的形成。

三、寻根求源，了解基于兵马俑雕塑中所孕育的民族人物艺术标准

晋顾恺之说“传神写照，正在阿堵中”，“传神”是中国人物画审美的核心标准，中国人物雕塑审美也严格遵循了这一标准。我们有理由相信，东晋时期的顾恺之在完善他的人物绘画理论时也是在充分继承和借鉴前人人物艺术标准的基础上逐

步形成的。让学生高水平认识、鉴赏中国古代雕塑的艺术美，关键是能让学生运用中国艺术及的理论的一般只是，与具体作品相结合，形成个人的认识，产生对民族优秀艺术作品的热爱，获得情感体验，形成正确的态度和价值观。

1、感受“千人千面”

活动组织：课堂教学中，教师借用2010年上海世博会的例子：在陕西馆的互动展区，观众可在数千个兵马俑中，寻找与自己最像的脸谱（如图）。专家研究发现：几乎每个中国人的容貌，都能在8000多个兵马俑中找到与自己相似的脸谱。

教师结合兵马俑考古发现，可以考证的秦俑制作工匠有八十多位。我们可以想象，秦人为了让兵马俑达到形神兼备的效果，一定是工匠对着一个个真实的士兵进行写生雕刻，才达到今天我们看到的秦俑“千人千面”的效果。

2、熟悉的容颜

为进一步佐证兵马俑注重人物面部神态刻画，加深学生对鉴赏作品的理解，教师展示兵马俑头像与现实生活中人物（有明星，有普通人）的比较图片，让学生在雕塑作品与现实人物图片的比较过程中加深对秦俑的认识：秦俑崇尚写实，运用严谨的雕塑手法，展现了一个个性鲜明、形象形象生动的雕塑作品，生动细腻的个性与气势磅礴的整体相协调统一，为我们在千年之后仍能品位兵马俑挥之不去艺术魅力。

四、古拙、沉雄、大器的汉霍去病雕塑

学生在课堂教学中可以通过书本了解到霍去病墓石雕在中国雕塑史上的地位和价值，这些作品所体现出的艺术风格特征与学生的审美认知能力、已有知识储备之间存在巨大的认识差距。以学生普遍拥有的具象写实审美标准已无法解释这类艺术作品，无法完成鉴赏活动。

1、“他山之石，可以攻玉”

就霍去病墓石雕作品本身而言，学生可以通过阅读书本获得作品产生的时代背景，人物身份背景等知识，但对于作品艺术风格的理解需要教师有独特的“化解”之道。教师在教学中借用法国现代雕塑大师罗丹的话给学生以启发，他说：“好的雕塑就像高山上滚落下来的石块，碰掉了棱角形成一种团块状就构成了真正的雕塑。”罗丹的话精辟地诠释了真正好雕塑作品的美的标准，是具有说服力的至理名言，可以激发学生深入思考探究这组作品。教师可以借用罗丹的话给学生恰当的引导，解开霍去病墓石雕群的特色：具有中国“大写意”雕刻方法的表现力，追求“神似”，突出石材的质感美，雕刻中“因物随形”，古朴中透灵动，同时也印证了齐白石的“妙在似与不似之间”的艺术审美评价。

2、拓展沿革，加深理解

霍去病石雕中呈现的众多艺术风格在中国漫长的艺术发展史中是得到不断的继承和沿革的，如大写意雕塑风格在中国古代人物绘画中也有所体现，代表作品有南宋梁楷的《泼墨仙人》，中国当代雕塑艺术家吴为山从我国古代优秀的艺术宝库中继承创新，形成特有的“大写意”雕塑人物风格。在我国民间的手工艺品制作中历来就有“因物随形”的创作传统，这一传统可以上溯到汉代，在玉石加工、根雕、盆景等手工艺品中，因物随形往往能成就作品“神来之笔”的独特艺术效果，深得广大群众的喜爱，有很深的群众基础。

通过这一教学环节安排，可以将久远的艺术作品和学生的生活实践经验相结合，通过其他的美术作品形式共同印证不变的艺术本质，获得更深刻的理解。

教师对教学内容的把握并无特定的方法，所谓学无定法，教也无定法，这就要求教师在深入钻研教材后，能对课堂教学内容进行理解和重新整合，形成“剧本”，在一次次课堂教学活动中，以教师为主导，学生为主体，共同演绎精彩的课堂瞬间。

参考文献

- [1] 李泽厚.《美的历程》.安徽文艺出版社, 1994年版
- [2] 周斌.《课堂方法》.华东师范大学出版社, 2011年版

